

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

美感通識 (六小時)

成果報告書

委託單位： 教育部 師資培育及藝術教育司
執行單位： 臺北市立民權國民中學
執行教師： 吳玟靜 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請另註)

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果 (如有可放)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書

著作權及肖像權使用授權書(依實際成果內容使用)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立民權國民中學
授課教師	吳玟靜
實施年級	8 年級
班級數	8 班
班級類型	■普通班 (7 班) ■體育班(1 班)
學生人數	226 名學生

二、課程綱要與教學進度 (請整理參考教材，調整為適合自身的課程)

參考課程案例： 106 學年度第 2 學期， 北 區 新北市立正德國民中學
 參考課程名稱： 有適切就構成了美

課程名稱：

課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學 8 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
------	---	------	---	------	---

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：

■曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可)

106 學年度第一學期曾修習美感構面-色彩，學習體驗經歷生活中的色彩，小型實作內容分為兩篇：〈四季與色彩的對應〉與〈台灣招牌色彩之觀察與省思〉，開啟該生活環境的色彩認知與覺知，並思考色彩給予城市的感受與美感。

* 先備能力：

- 1 基本色彩辨識與感知能力。
- 2.對於美有基本的認識與喜好追求。
- 3.能與同儕合作，並表達個人想法。
- 4.對於生活環境有所觀察。

一、課程活動簡介：

讓學生思考平面構成在平日生活中在哪些地方可見？藉此引發學生對於「構成」存在於生活環境中的覺察。介紹「設計的解剖展」主題展覽的概念及作品，以視覺圖像引發學生思考構成的美感面向。並利用美感入門影片〈構成〉中設計師的訪談及作品示例、日本 NHK 《Design「あ（Ah）」》設計性節目作為構成與解構的概念認識與應用的對照應證，讓學生以全新角度重新看待日常事物。中段課程以學生平日可見的零食包裝進入構成的觀察，以幾何圖形構成練習版面的活動，以及包裝觀察臨摹構成與 re-design 的小型實作。針對明治 THE 巧克力的系列包裝版面進行解構、模仿與再設計；先以卡典西德剪貼方式製作 1：1 臨摹版，最後在檢視作品後，再以卡典西德進行 re-design 的重組配置的再設計。

二、教學目標

既有目標/能力指標：於 106-1 學年度於美感課程主題-色彩，已對色彩有基本的認識與基礎感受，了解色彩的差異與搭配的合宜性。

學生將會：

1. 發覺秩序與構成的關聯性。
2. 演示原包裝設計、解構版之間的版面構成差異。
3. 實作食物包裝袋 re-design 概念圖。
4. 能重新安排色彩位置大小讓包裝版面更具有美感。

理解事項/核心概念：

- 1.構成設計的目的
- 2.不同組合形成構成的多樣面貌
- 3.體認美感的適切性
- 4.減法在構成中的應用

主要問題：

- 1.構成美感中的秩序是什麼？
- 2.構成有無規則可循？
- 3.如何簡化圖形？

學生將知道/知識：

- 1.構成之美的判別方式
- 2.平面設計的構成元素
- 3.色彩在構成中的量感與明度有關
- 4.合宜的構成與均衡相關
- 5.適切的選擇與安排是構成的基礎

學生將能夠/技能：

- 1.具有美感的判斷力
- 2.應用色彩或比例檢視構成的適切性。
- 3.能以構成的工具進行設計與創作。
- 4.能在作品檢視階段進行省思。

二、教學策略：

1.六堂課的步驟簡列：

第一節 什麼是構成

- 欣賞「設計的解剖展」展覽中作品
- 觀賞「美感入門成-構成」影片中的設計作品。
- 活動：簡化零食包裝版面

第二節 構成×解構

- 觀賞日本 NHK《Design「あ（Ah）」》影片中的日常物解構與構成

第三節 令人心動的餐桌風景

- 鋪上桌巾，教師發下以木皮貼皮盤子作為零食的盛皿，櫻花(人造花)與大小餅乾。
- 進行零食擺盤，配置與調整花與餅乾的位置，試圖做出具有春天氣息的美感構成。
- 教師提醒注意餅乾 / 花 / 木盤子盛皿之間的構成關係，以及組合與秩序的關聯性。

第四節 解構與構成

- 活動：包裝袋設計之抽籤，共有 9 種包裝設計
- 依據個人抽到的包裝主題，將版面上的色彩面積元素一一進行解構並並置排列。

第五節 構成模仿

- 以〈明治 THE 巧克力的系列〉包裝袋上的色彩版面作為模仿觀察之對象。
- 小型實作：學生利用方格紙完成包裝 1:1 的簡化構圖，並以卡典西德剪貼上。

第六節 Re-design 包裝

- 在色彩組合不變的前提下，藉由卡典西德將版面上的色彩面積元素進行再重組進行包裝的 Re-design。
- 檢視作品與原版包裝的差異脈絡變化，並分析比較後以 Re-design 進行再設計。

2.Show & Tell 提問與反思：

- (1) 構成隨處可見，如何從構成中發現秩序？
- (2) 化繁為簡是否可以讓包裝設計更具美感？

3.以上請簡要說明課程意圖：

美感是與生活息息相關，重組與減法是現今品牌再設計中很常使用的手法。透過物品（影片、餐桌風景、零食包裝袋）的練習與討論延伸，期望透過工具方法應用、設計的意識判別、以及對秩序與美的感知介入，建立對美感適切性的掌握。

四、預期成果：(請分析原教案成效分析，並書寫教學期待與)

原案從觀察日常可接觸的食品包裝設計，檢視構成的美感，並透過設計思考問題引導改造食品包裝的設計，讓學生可經由演示原包裝進而整理與重新安排構成，獲得提升初步理解構成的美感。

藉由食品包裝設計，希冀學生把看似習以為常的包裝重新審視，了解最初與至今看到的設計背後是經過經年累月數次的視覺更新與調整，並從中發掘與解析設計裡面秩序與構成的美感，體驗零食包裝與視覺構成設計間無窮的感官妙趣。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- D30·設計大師都在用的發想技巧：從克服資源限制到說個漂亮故事，讓創造力源源不絕的遊戲練習/吉姆·克洛斯·大是文化·20150804
- 好設計！讓美食更誘人：全方位了解食物品牌設計的第一本書/沈婷·有意思出版·2018010
- PBL 問題導向學習之理念、方法、實務與經驗(第二版)/關超然、李孟智·台灣愛思唯爾·20130630
- 慾望的教育-美意識創造未來/原研哉·雄獅美術出版 20131128

教學資源：

- 1.美感電子書 <http://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook>
- 2.美感入門影片〈構成〉<https://youtu.be/KEnWfQYObl0>
- 3.設計的解剖展 <https://read01.com/050Q5E.html#.XEfMqFwzZPb>
- 4.日本 NHK《あ》<https://www.youtube.com/watch?v=kPkIC06dUnw>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	4/08 4/12	第一節 什麼是構成 藉由影片「美感入門-構成」影片中，曾成德教授所提到「何謂構成？」，並提示美是「秩序」隱含在構成中。 〈活動〉：學生將零食包裝以幾何圖形分析後，畫於黑板。
2	4/15 4/19	第二節 構成×解構 觀賞日本 NHK《Design「あ」》影片中的日常物解構與構成，並欣賞「設計的解剖展」展覽中作品。

3	4/22 4/26	第三節 令人心動的餐桌風景 利用零食、人造花與盛皿之間的擺盤，了解構成是物件與物件之間的關係概念。
4	4/29 5/03	第四節 解構與構成 〈活動〉：9 種包裝設計之抽籤 依據個人抽到的包裝主題，藉由零食包裝袋觀察文字、色彩、圖案間的關係，以卡典西德將圖案構成解構出來。
5	5/06 5/10	第五節 構成模仿 以〈明治 THE 巧克力的系列〉包裝袋上的色彩版面作為模仿觀察之對象並進行小型實作：利用方格紙完成包裝 1:1 的簡化構圖，並以卡典西德剪貼上。
6	5/13 5/17	第六節 包裝 Re-design 引導學生檢視與分析作品學習歷程，並以卡典西德進行 Re-design 完稿。

實驗課程執行內容

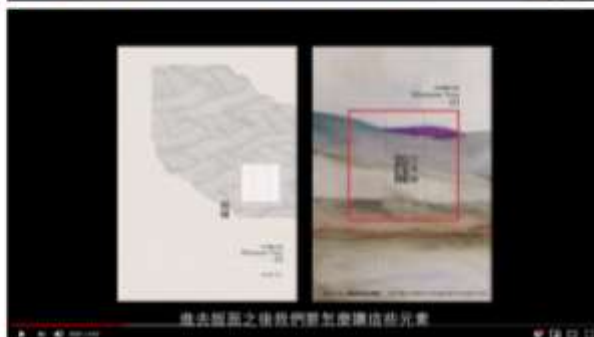
一、核定實驗課程計畫調整情形

原週次	原計畫	調整情形與原因
2	令人心動的餐桌風景	在第三堂〈令人心動的餐桌風景〉中，加入了櫻花(人造花)的擺盤元素，配合時令呼應春天季節，器皿從原計畫中影印圖片改為教師自製的木紋貼皮於 PP 板上，增加學生擺盤的真實感。
3	臨摹設計	零食包裝袋從原計畫讓學生自行找包裝，考量到學生自行帶來的包裝因便利和預算而與美感構成有差距，改以〈明治 THE 巧克力〉系列中 12 種的包裝設計扣除最複雜與簡約，挑出 9 種設計，讓學生抽籤決定主題作為此次構成的觀察與小型實作對象。
4	四色板	原定計畫中其中一堂課是要學生將包裝分析成四色板，後來考慮跟構成並無太多直接關係，將主題改為「解構×構成」，因為思考唯有先觀察並解構出元素，再進行構成，較能將主題方向明確與純粹化。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 什麼是構成？

A 課程實施照片：

以「美感—構成」中影片引導學生討論生活裡，哪些屬於構成的範圍？

以零食包裝為例，引導學生構成是相互之間的關係

B 學生操作流程：

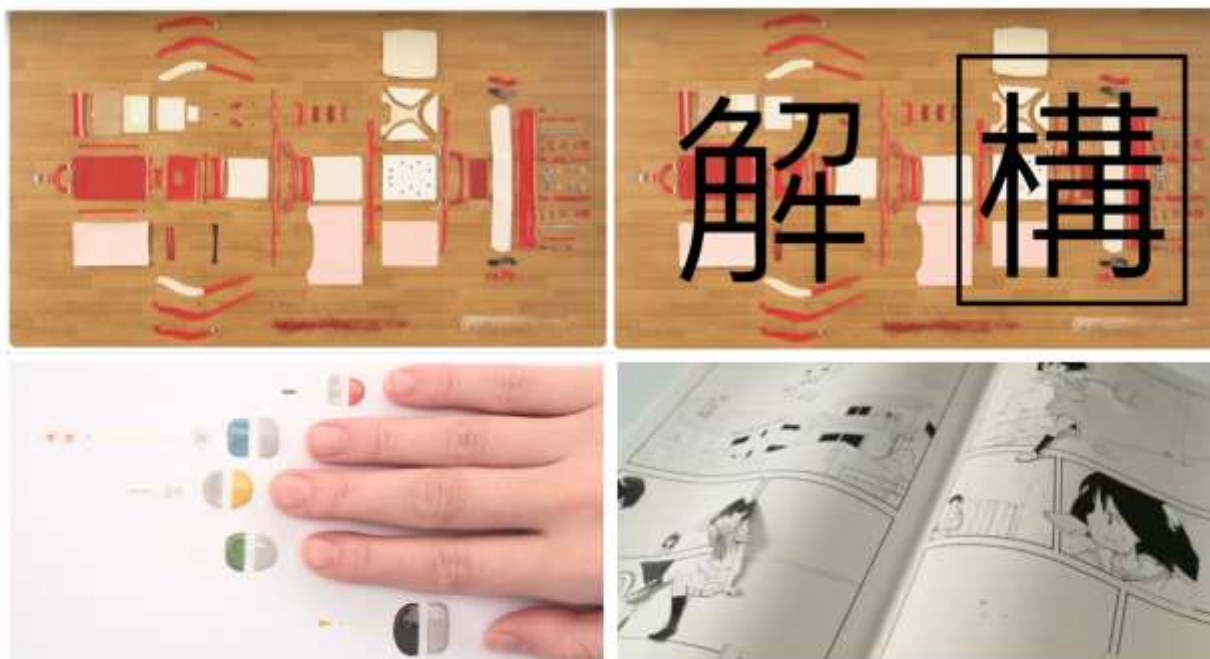
1. 以「美感—構成」中影片引導學生討論生活裡，哪些屬於構成的範圍？
2. 請學生嘗試將零食包裝的圖案以幾何圖案去構成，繪製於黑板上。

C 課程關鍵思考：

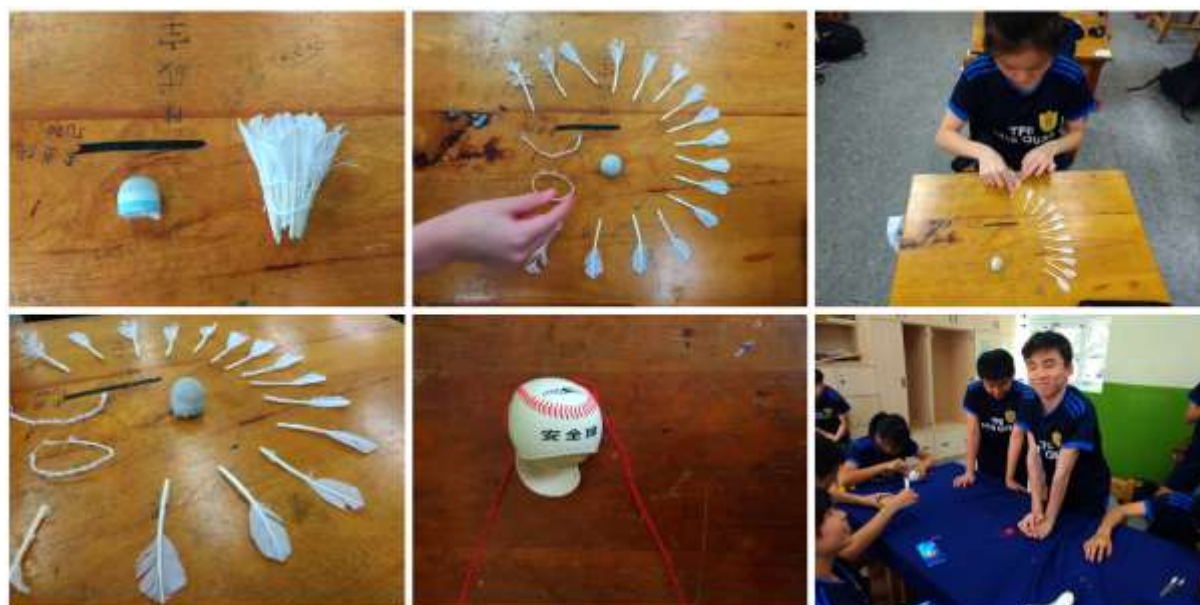
引導「構成」是美的原理原則、是秩序，是相互之間的關係。

課堂 2 構成與解構

A 課程實施照片：

從日本 NHK 設計教育節目《あ》影片中，以全新眼光看待日常物解構與再構成的過程

學生以羽毛球與棒球為對象物進行解構，並以美感角度排出構成與秩序

B 學生操作流程：

1. 透過影片中生活用品等物件的「解散！」與再構成，以全新眼光體會物件本質。
2. 活動：以羽毛球與棒球操作「解散」，再以構成角度重新排列。

C 課程關鍵思考： 引導學生在認識構成之前，先以解構角度重新觀察。

課堂 3 令人心動的餐桌風景

A 課程實施照片：

同學彼此欣賞各組的作品呈現，對於擺盤的演繹各不相同

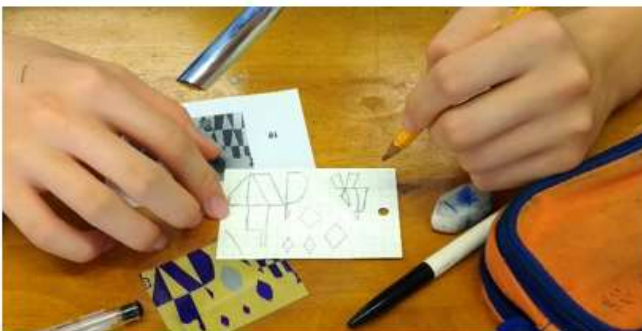
B 學生操作流程：

- 1.學生依拿到的盤子顏色、形狀、大小，配合鈕扣餅乾、法蘭蘇、櫻花(人造花)等元素，排成具有美感的構成。
- 2.提醒排列時，可運用學過的美的原理原則、秩序等來擺盤。
- 3.同學欣賞各組呈現，講師講評，同學開心享用餅乾。

C 課程關鍵思考：物件與物件之間包含著美的原理原則，因此容易構成美

課堂 4 解構與構成

A 課程實施照片：

開始進行構成模仿的小型實作階段，藍色部分為卡典西德貼紙

B 學生操作流程：

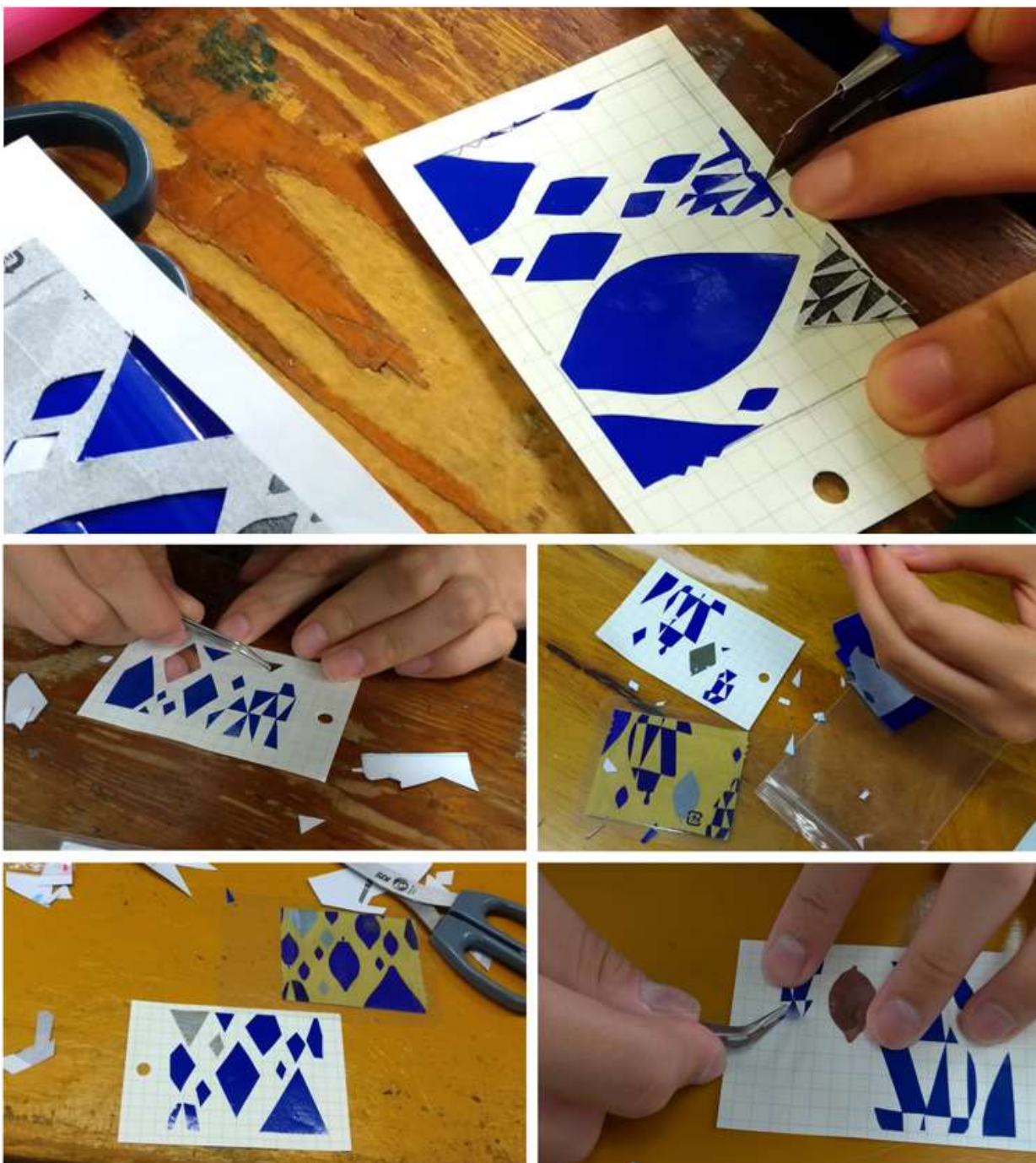
- 1.觀察包裝上有圖案、文字、色彩三個要素。將曲線形狀簡化至幾何圖形。
- 2.將形狀作 1：1 等比例，可利用方格紙的格線比對其常與寬。

C 課程關鍵思考：

將含有複雜曲線圖案等的資訊，簡化成以幾何圖形來觀察構成位置。

課堂 5 構成模仿

A 課程實施照片：

學生依照巧克力的包裝袋，實作出 1：1 的簡化版

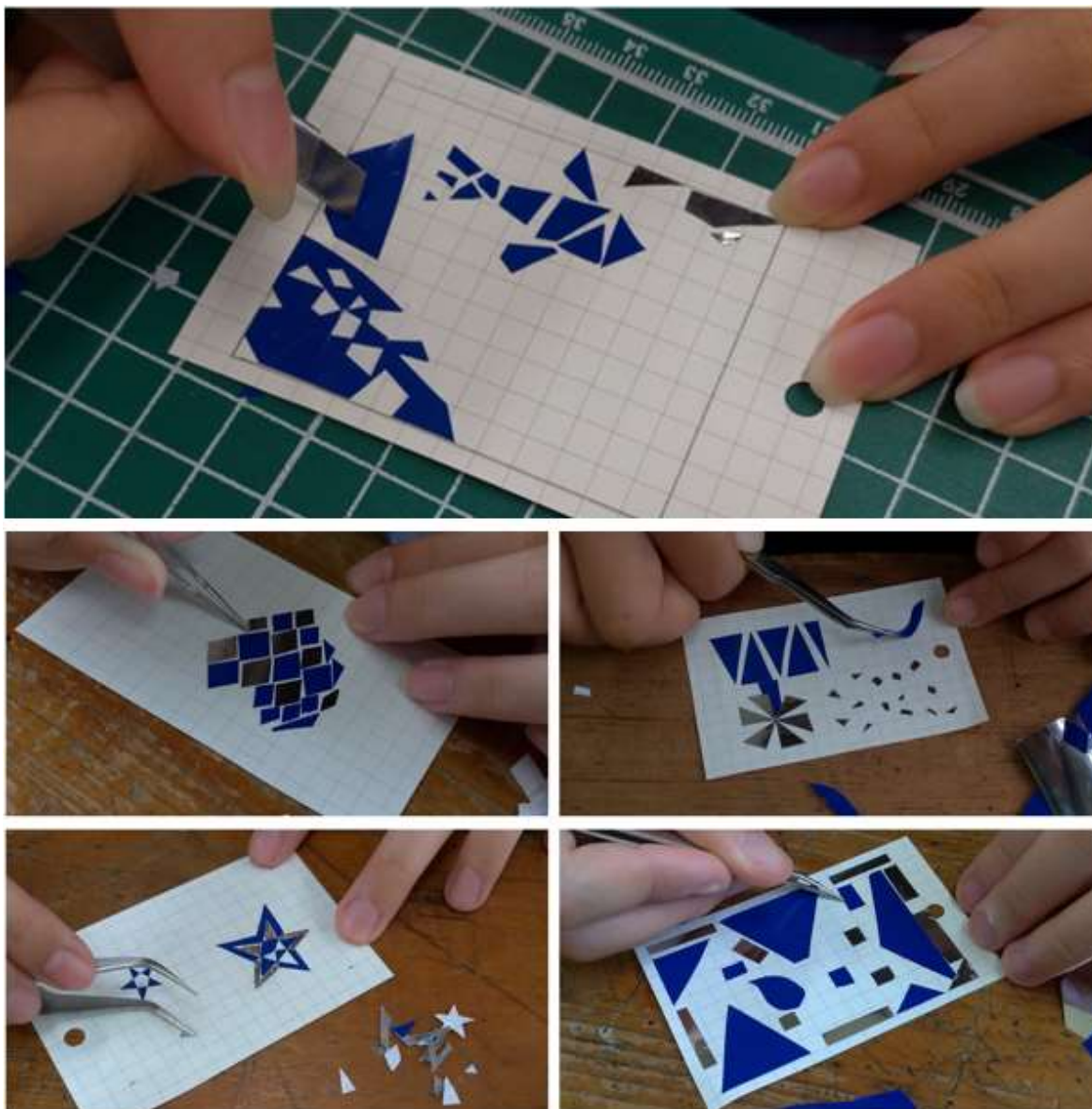
B 學生操作流程：

1. 從做中學中運用卡典西德簡化圖案，但須保有相對位置的正確性。
2. 欣賞彼此作品，交流製作方法。

C 課程關鍵思考：捨棄複雜，以簡約的方式呈現構成上也具有美感。

課堂 6 包裝 Re-design

A 課程實施照片：

此階段同學可依自身對構成的心得與美感，自由做出 Re-design 包裝

B 學生操作流程：

- 1.以 google 問卷寫下學習單，寫出此次擺盤構成與實作的感想。
2. Re-design 包裝再設計：以卡典西德中的銀色和藍色重新設計巧克力包裝袋，可重新調整色彩比重與圖形，惟須注意構成之間的關係。

C 課程關鍵思考：構成中包含個別與整體之間互相之間的關係。

三、教學觀察與反思

遇到的問題	對策與發現
臨摹包裝的複雜度不一，使每位同學完成進度不一致	一開始觀察到有些同學選到的包裝構成因為較複雜，讓他在處理細節部分花了比較久的時間。但其實還是有些同學手比較巧的，或找到方法的，反而做的最複雜卻也做得最快最好，其中還不乏男同學。對於國中生而言，如何給予他賦予具有挑戰力的課題，從做中學激發出潛能，老師一開始選的主題和難度很重要。
適應與掌握新的方法與技巧	很多學生是第一次接觸到卡典西德的材料。計畫一開始選用卡典西德時的原因是，可以免除學生再用口紅膠貼的這個部分。但很多學生反應是要把剪成小塊的膜撕開必須要用鑷子撕很久。但後來有同學發現到如果使用美工刀來做卡典西德的話，其實可以順手很多。
簡化與幾何圖形	課堂中即使介紹要如何簡化圖形的步驟與方法，約 1/3 學生實際操作時卻還是忘了要簡化圖形，還邊碎念圖形怎麼那麼難做。也不乏每班有學生會問「什麼是幾何圖形？」，但往往經過重新舉例和個別指導，他們就會發現其實很簡單，是自己想太多了，會被其他同學誤導
製作環境	製作的時間漸漸趨向炎熱的夏天，有的班不能開冷氣(如遇到第一節 9 點前)的情況下其實室內溫度已經 30 幾度。加上在製作細小部分，開了電風扇後會把作品吹走，所以在製作此作品時，很多同學是在沒有冷氣又不能開電風扇的情況下，忍著耐心將之完成。

四、學生學習心得

關於〈令人心動的餐桌風景〉的學生回饋

楊同學：「很有趣、先模仿圖片在用真正的食物拍、可以吃也可以玩」

董同學：「透過生活上一些東西，去學習如何構成我覺的很有創意。」

陳同學：「利用食物來創作一個美術作品，感覺別有體驗。」

江同學：「很漂亮，但需要一直調物體的位置，滿有趣的!」

林同學：「在排列的過程中大家十分團結，雖然排出來不太像，但餅乾很好吃，謝謝老師的用心。」

謝同學：「很有趣，可以用另一種方法感覺到創作者的想法」

蔡同學：「我覺得這個活動很有趣，真的很考驗耐心^_^」

李同學：「很像師父在擺盤『(*~'~*)』看上去很好吃!」

沈同學：「我覺得很酷很好玩，而且那個花瓣好夢幻!♡♡♡我覺得我們這組擺得很漂漂~」

張同學：「我突然發現餐廳裡的擺盤跟那時的擺盤思想差不多，但是擺盤很重要，因為會影響食慾」

陳同學：「我以前就一直想要試試看像餐廳那種的擺盤，所以我覺得這個活動非常有趣」

關於〈包裝 Re-design〉的學生回饋

梁同學：「這個做起來非常ㄉ困難，因為有些配件很小，貼紙很難撕起來，但做完時，就感覺很漂亮」

陳同學：「透過觀察做出相似構成 很好玩」

江同學：對位子真的超難，但做完很有成就感

張同學：「ㄗ 雖然做ㄌ零食包裝很難但看到自己用心做出來的做品就很開心」

謝同學：「感覺到創作者的構成想法，也可以親自體驗那種感覺」

謝同學：「讓我們知道原來包裝的設計不是如此簡單」

紀同學：「要很有耐心，而且不能開電風扇(๐ ۾ ๐*)(๑•`๑•´)۾ ☆」

王同學：「雖然剪這個有點麻煩，但是可以讓我們了解一些構成和秩序的美」

陳同學：「這是我第一次設計零食包裝，雖然製作的過程很辛苦，但我仍然覺得很有趣」

林同學：「做這個作品是很累，但是自己做完卻很有成就也很欣賞自己的作品」

鄭同學：「這個活動讓我們分解並仿造包裝的構成十分有趣」

董同學：「最大的難題就是我撕不開博士模的貼紙，不過我覺得還是很好玩，因為平時不會去觀察包裝紙。」

趙同學：「我覺得模仿零食包裝構成一種附有秩序美的圖案很好玩」